

На правах рукописи

МОРОЗОВА Елена Вадимовна

**ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО Д. ЛЕННОНА И П. МАККАРТНИ
1960-1970 ГГ.**

Специальность 10. 01.03 – Литература народов стран зарубежья
(английская, немецкая, французская)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Э.М.О.

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»

Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор
Гринштейн Аркадий Львович

Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор
Садомская Наталья Дмитриевна

кандидат филологических наук
Заломкина Галина Вениаминовна

Ведущая организация: ИНИОН РАН, Сектор литературоведения

Защита состоится 07 октября 2010г. в 11 часов на заседании диссертационного совета Д 212.216.03 при Поволжской государственной социально-гуманитарной академии по адресу: 443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, ауд. 9.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» www.pgsga.ru.

Автореферат разослан 01 сентября 2010г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат филологических наук, доцент

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Е. Б. Борисова".

Е. Б. Борисова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Поэтическое творчество Джона Леннона и Пола Маккартни представляет собой уникальный феномен в истории мировой культуры. Расцвет творчества «Битлз» приходится на 1960-е годы, эпоху кардинальных изменений в общественном сознании и радикальной трансформации художественного языка. Одним из проявлений такой трансформации стало появление рок-культуры и рок-поэзии – явления, возникшего в результате взаимодействия поэзии с новой музыкой, с новой молодежной культурой. Д. Леннон и П. Маккартни – яркие представители западной контркультуры, чье творчество можно оценить как энциклопедию контркультурных устремлений «шестидесятых». Именно в творчестве Д. Леннона и П. Маккартни периода «Битлз» окончательно формируется рок, представляющий собой новое явление в искусстве, синтез поэтического, музыкального и театрального начал. При этом, несмотря на огромное количество книг и статей, посвященных «Битлз», исследования литературной составляющей их произведений практически не проводилось.

Этим определяется **актуальность** данного диссертационного исследования.

Объектом исследования является поэтическое творчество Д. Леннона и П. Маккартни периода «Битлз» (1960-1970 гг.). **Предмет** исследования – поэтика произведений Д. Леннона и П. Маккартни в 1960-1970 гг. (совместное творчество в составе рок-группы «Битлз»). Именно в этот период были написаны наиболее значимые произведения Д. Леннона и П. Маккартни, а их творчество было относительно свободно от политики и коммерциализации.

Материал исследования – поэтические тексты из альбомов «Please Please Me» (1963), «With The Beatles» (1963), «A Hard Day's Night» (1964), «Beatles For Sale» (1964), «Help!» (1965), «Rubber Soul» (1965), «Revolver» (1966), «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» (1967), «Magical Mystery Tour»

(1967), «The Beatles» (1968), «Yellow Submarine» (1969), «Abbey Road» (1969), «Let It Be» (1970) и тексты песен, не вошедших в сборники (всего 202 произведения), а также стихотворения и рассказы из книг Д. Леннона «In His Own Write», «A Spaniard in the Works» и «Skywriting by Word of Mouth».

Научная новизна диссертации определяется следующим:

- 1) впервые поэтическое творчество Д. Леннона и П. Маккартни периода «Битлз» рассматривается как единое целое;
- 2) раскрываются обширные интертекстуальные связи произведений Д. Леннона и П. Маккартни;
- 3) песни Д. Леннона и П. Маккартни исследуется именно как поэтический текст, особая форма бытования поэзии.

Методологической основой работы стали биографический, историко-методологический подход; системно-структурный, а также метод интертекстуального анализа.

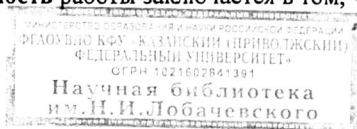
Теоретической основой исследования послужили труды М. М. Бахтина, Н. Я. Берковского, А. Н. Веселовского, Л. Я. Гинсбург, А. Л. Гринштейна, В. М. Жирмунского, Г. М. Кружкова, В. В. Проппа.

Цель работы – изучение произведений Д. Леннона и П. Маккартни как поэтического текста.

Цель работы определила задачи исследования:

- проследить эволюцию поэтики Д. Леннона и П. Маккартни периода «Битлз»;
- выявить и изучить интертекстуальные связи с фольклором Великобритании и с англоязычной литературой, в частности, с поэзией английских романтиков (В. Вордсворт, С. Кольридж), поэзией абсурда (Л. Кэрролл, Э. Лир); творчеством битников (А. Гинзберг, Д. Керуак);
- проанализировать карнавальные мотивы и образы в поэтических и прозаических произведениях Д. Леннона и П. Маккартни.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что творчество

Д. Леннона и П. Маккартни рассматривается как поэтический текст в корреляции с музыкальным и театральным началами, творчество поэтов исследуется как феномен английской культуры, имеющий связи с английской национальной традицией (поэзия абсурда, фольклор, английские романтики), а также с современной англоязычной литературой.

Практическая значимость исследования состоит в возможности его использования при подготовке спецкурсов по современной поэзии, истории английской литературы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Творческий союз поэтов и исполнителей Д. Леннона и П. Маккартни – уникальный феномен в культуре XX века, появление которого предопределило возникновение и развитие рок-поэзии. В своем развитии Д. Леннон и П. Маккартни проходят путь от вполне традиционных и во многом подражательных альбомов к выработке собственной эстетики и поэтики, для которой принципиально важным оказывается новое соотношение между словом и музыкой: песня превращается в особую форму бытования поэтического слова.

2. Произведения «Битлз» «размывают» границы между поэзией и прозой, что соответствует важной тенденции литературы XX века. Прозаизация стиха в поэзии «Битлз» является результатом, с одной стороны, взаимодействия «высокой» поэзии с прозой, а с другой стороны, результатом широкого проникновения в поэтический язык молодежного и ливерпульского сленга, просторечных слов и выражений и т. п.

3. В творчестве Д. Леннона и П. Маккартни отчетливо прослеживается связь с английской и шотландской фольклорной традицией на уровне образов и мотивов, влияние романтизма на уровне разработки тем – внутренняя свобода личности, неприятие окружающей обыденности, одиночество, любовь, художественное воздействие основателей английской литературы абсурда Э. Лира и Л. Кэрролла, проявившееся в прямом заимствовании приемов, форм и образов из произведений абсурдистов.

«Битлз» во многом была близка философия и творческие принципы битников (Д. Керуака, А. Гинзберга, У. Берроуза и др.) – проповедников и «глашатаев» контркультуры. Д. Леннон и П. Маккартни заимствовали у битников художественные приемы («автоматическое письмо», техника коллажа).

4. В произведениях Д. Леннона и П. Маккартни (альбомы «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» и «Magical Mystery Tour») проявляются такие черты карнавала, как праздничность, свобода, образы материально-телесного низа, карнавальная смех. Проявлением карнавальности творчества «Битлз» становится фатичность – контакт с аудиторией, устанавливающий эмоциональное единство и общность исполнителей с аудиторией посредством прямого или опосредованного обращения к поклонникам, диалога, обмена ритуальными словесными формулами с обеих сторон. При этом карнавальная образность претерпевает и существенные изменения, что позволяет говорить о принадлежности поэтического творчества Д. Леннона и П. Маккартни уже не к карнавальной, а к маскарадной (термин А. Л. Гринштейна) культуре.

Структура работы определяется поставленной целью и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 326 наименований на английском и русском языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во Введении формулируются актуальность, цель и задачи исследования, приводится краткий обзор литературы о творчестве Д. Леннона и П. Маккартни.

В Первой главе рассматривается творческая история «Битлз».

Творчество «Битлз» можно условно разделить на четыре этапа. Первый, ранний этап, длился с 1957 по 1964 годы и знаменовал собой становление поэтики Д. Леннона и П. Маккартни.

Второй этап (1965 – 1966 годы) характеризовался дальнейшим развитием новых форм и творческих идей. Третий этап (1967 – 1969 годы) можно назвать пиком, вершиной мастерства. В 1970 году начался этап самостоятельного творчества членов «Битлз». Для П. Маккартни он длится по сей день, жизнь Д. Леннона в 1980 году оборвала путь фанатика.

Как отмечают исследователи, грандиозный успех «Битлз» стал возможным только благодаря слаженному коллективному творчеству [Голдман: 345, Бенсон: 51, Дэвис: 378-379, Делиев: 65, Багиров, Майлс, Кристгау и др.]. При этом подлинным двигателем ансамбля «Битлз», его основным творческим ядром являлся авторский союз Леннон - Маккартни. Именно на его долю приходится основная и лучшая часть произведений группы.

Д. Леннон и П. Маккартни представляли уникальный творческий союз. Если П. Маккартни более тяготел к лиричности и традиционности, то Д. Леннон исповедовал непосредственный, взрывной, бунтарский подход к искусству. Д. Леннон и П. Маккартни были по натуре лидерами, что неизбежно приводило к творческой конкуренции, результатом которой становились прекрасные произведения. Партнеры были не только равны, но и представляли друг другу полную противоположность в искусстве, так же, как это было в жизни. Смыслом жизни Д. Леннона были постоянные эксперименты, поиск нового, необычного, никем еще не исследованного. П. Маккартни предпочитал авантюрам трезвый расчет и терпение.

С началом «битломании» Д. Леннон начал экспериментировать с наркотиками, а П. Маккартни все больше брал на себя творческое и организационное руководство группой. Когда в ноябре 1966 года «Битлз» приступили к созданию сборника «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», П. Маккартни был уже де-факто художественным руководителем коллектива. Д. Леннон уступил свое место лидера, однако идти вслед за своим партнером не хотел, поэтому ему оставалось лишь самоустраниться. Такое поведение Д.

Леннона не только привело к окончательному распаду «Битлз», но и, в конце концов, погубило самого поэта.

В начале творческого пути большое значение для союза Д. Леннона и П. Маккартни, в плане выработки собственного стиля, получения сценического и жизненного опыта имели длительные выступления в ночных клубах Гамбурга. Гамбургский период «Битлз» интересен тем, что в Германии они стали «делать шоу», что сильно отличало от других многочисленных британских исполнителей и повлияло на их дальнейшее творчество. Элементы шоу, театральные эффекты в дальнейшем будут часто встречаться в произведениях группы и органично вписываться в структуры рок-произведений как одна из их составляющих.

Первые записанные Д. Ленноном и П. Маккартни произведения не несли оригинальных идей, отличаясь лишь повышенной энергетикой и экспрессивностью. Большинство их сюжетов составляли традиционные для молодежи темы – любовные переживания, предстоящая дорога, разлука, ожидание встречи с любимым человеком, конфликт с принятыми обществом ценностями. С 1966г. любовная тематика практически сойдет на нет, «Битлз» начнут разрабатывать самые разные темы.

Каждый следующий сборник «Битлз» содержал какую-либо оригинальную находку. Так, уже в первых песнях группы появились «вставка», «мостик» - переход, представляющий собой отдельную тему, логично перетекающую в следующую часть произведения, оригинальное вступление или заключение. Вступление, зачин у «Битлз» почти всегда представляет основную идею песни, которая затем разворачивается в основной части. Важной особенностью «вставок», зачина и концовок является стремление Д. Леннона и П. Маккартни обеспечить максимальный контакт (часто – виртуальный) между исполнителями и слушателями. Иллюзии контакта с аудиторией служил эффект создания у слушателей впечатления их присутствия на «живом» выступлении. С этой целью записывались импровизации, шутки, рабочие споры артистов.

Серьезное влияние на «Битлз», особенно на Д. Леннона, оказал американский поэт и исполнитель собственных песен Боб Дилан. Под его влиянием артисты станут уделять все большее внимание поэтической составляющей своих произведений.

Сборники «Rubber Soul» (1965г.) и «Revolver» (1966г.) в истории не только «Битлз», но и мировой рок-культуры играют особую роль. Альбомы носят экспериментальный характер, расширяя возможности рок-поэзии. С этого момента происходит рождение нового направления, альтернативного привычному, развлекательному. Впервые в рок-поэзии авторы высказывают свое мнение по поводу различных волнующих их поколение вопросов, показывают, что любой аспект жизни человека достоин внимания, он может и должен быть богатым, разнообразным, а главное – интересным и нескучным. В «Rubber Soul» и «Revolver» поэты все чаще стали использовать такие приемы, как пародирование, ирония, языковая игра.

В сборниках 1965 года появились песни, ознаменовавшие психоделическое направление рока, под знаком которого прошла большая часть рок-движения второй половины 60-х – середины 70-х годов. Психоделический способ интерпретации мироустройства был тесно связан с измененным состоянием сознания, вызванным употреблением сильнодействующих галлюциногенных препаратов (психоделиков), которые вызывали самые причудливые и фантастические образы и позволяли «путешествовать» в пространстве и во времени. В результате таких «путешествий» (acid trips) появилось на свет множество рок-текстов, полных психоделического абсурда.

Венцом творчества группы, беспрецедентным для того времени экспериментом в области песенной и исполнительской культуры стал альбом «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band», вышедший в августе 1967 года. Удачной находкой, реализованной в новом альбоме Д. Ленноном и П. Маккартни, стала попытка записать его на основе сонатной формы. Впервые альбом стал концептуальным, объединенным одной идеей, отраженной в

составляющих его песнях. Революционным стало и оформление конверта альбома. «Сержант Пеппер» начал также эпоху психоделических произведений, ставших отличительной частью контркультуры 60-х. Сборник стал «смесью простонародной искренности и мистицизма, традиционных форм и новаторских приемов, простых чувств и сложных каламбуров» [Паскаль: 112].

Следующий альбом «Magical Mystery Tour» ценен вошедшими в него кинозарисовками к песням, когда песенные сюжеты нашли свое продолжение в видеоряде. Такой жанр позднее был назван видеоклипом.

Последние альбомы «Битлз» характеризуются большим процентом автобиографических песен артистов. Вышедший в 1968 году двойной альбом «The Beatles» вызвал неоднозначные оценки. И, если часть критиков считала, что альбом стал разрозненным и бессмысленным набором богатейшей коллекции лучших битловских песен, то другие находили его не лишенным концепции, своего рода «Антисержантом». Вместе с этим, поклонники и критики сходились во мнении, что мастерство «Битлз» возросло, в то время как бывшее единство группа начала утрачивать. Сборник «The Beatles» представлял собой масштабное полотно, эффектную смесь множества стилей и направлений, в том числе абсурдного коллажа, состоящего из смеси голосов и различных звуков. Сборник «Abbey Road» 1969г. подвел итог творческой биографии «Битлз», недолгой, но оказавшей огромное влияние на бурный исторический период, названный «шестидесятые годы».

Во второй главе рассматриваются интертекстуальные переключки творчества Д. Леннона и П. Маккартни с поэзией английского романтизма, английской литературой абсурда, произведениями битников.

В п. 2.1. показывается, что отношение «Битлз» к искусству во многом совпадает с романтической концепцией творчества. В произведениях Д. Леннона и П. Маккартни присутствует внутренний конфликт между мечтой и действительностью, порой приводящий к «космическому пессимизму».

Мотив неприятия действительности, жестокости общества, невозможности жить в этом мире присутствует в стихах Д. Леннона на протяжении всей его творческой жизни. Уже в своих первых песнях поэт заявляет об этом в любовной лирике, в которой прослеживаются настроения безнадежности, отчаяния, меланхолии, «мировой скорби». Как и для ранних романтиков, любовь для Д. Леннона – это вечное преодоление, борьба, завоевание, поединок с силами жизни. В песнях Д. Леннона «Help», «You've Got to Hide Your Love Away» и «Ticket to Ride» отчетливо чувствуются байронические мотивы. Любовь к женщине для поэта – это и борьба с ней, и многочисленные обвинения и обиды, и жалость к себе.

Если для Д. Леннона характерна крайняя неудовлетворенность действительностью, подчас полное разочарование в ней, то П. Маккартни больше присущ другой полюс романтического мирозерцания – вера в добро, справедливость, страстное стремление к возвышенному идеалу, порой не всегда ясному, но властно подчиняющему себе душу художника. Таким идеалом для него стали любовь к женщине, родной природе, теплые воспоминания о своем детстве. Лучшие произведения П. Маккартни, написанные в 60-е годы, – романтические баллады «Michelle», «Here, There And Everywhere», «Good Day Sunshine», «Hello, Goodbye», «Ob-La-Di, Ob-La-Da», «Oh! Darling», «The Long And Winding Road» и ряд других.

Творческие отношения Д. Леннона и П. Маккартни напоминают отношения между поэтами «озерной» школы С. Кольриджем и В. Вордсвортом. Так, «Yer Blues» Д. Леннона созвучно оде С. Кольриджа «Dejection»; паралич воли и сознания лирического героя этой песни напоминает чувства С. Кольриджа, страдающего от безответной любви к Саре Хатчисон. Обращение П. Маккартни к темам красоты природы, счастливому детству, идиллии деревенской жизни («Blackbird», «Mother Nature's Son», «Wild Life», «Ram On», «Heart of the Country») сближает его с В. Вордсвортом.

Подобно С. Кольриджу и В. Вордсворту, поэты не раз обращались к сценкам из жизни простых англичан, используя такой любимый романтиками поэтический жанр, как баллада («Oh, my Love», «If I Fell», «She's leaving home», «The Ballad of John and Yoko», «Eleanor Rigby»).

Общим в поэтике романтиков и «Битлз» был протест против буржуазного общества, лишаящего человека целостности и индивидуальности, против безликой рутины обыденности. В песнях «A Day in the Life», «Rain», «She is Leaving Home», «Good Morning» поэты иронизируют над обывателями, неспособными отойти от устоявшихся привычек, занятыми повседневной скукой, мелочами жизни.

Для поэзии Д. Леннона и П. Маккартни характерны темы превращений, разрушающих вещи и обнажающих жизнь, что было типичным для романтиков XIX века. Одним из таких превращений был сон, предоставляющий силам жизни полную свободу. С романтиками XIX века поэтов сближают попытки исследовать сознание рефлексизирующего человека, пытающегося найти смысл, свое место в жизни через проникновение в метафизику бытия, через мистицизм («Tomorrow Never Knows», «Across the Universe», «Because» «1985», «Junk» и др.).

Подобно романтикам XIX века, «Битлз» попытались противопоставить обществу потребления XIX века свои идеалы. Их они выразили в ряде песен, таких как «Nowhere Man», «Yellow Submarine», «Cry baby Cry», «I am the Walrus», «Imagine» и многих других.

В п. 2.2. показывается, что важным источником литературного творчества для «Битлз» стала поэзия нонсенса – фольклорные произведения и произведения Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла.

Традиции английской литературы нонсенса отчетливо видны в книгах Д. Леннона «John Lennon In His Own Wright» и «A Spaniard In The Works». Так, животные там разговаривают и наделены чертами людей, что создает юмористический и, зачастую, абсурдный эффект. В стихотворении «Fat Budgie» герой очень любит своего толстого попугая и гуляет с ним по

Англии. В произведении «The National Health Cow» герой заходит на ферму, где живет говорящая корова, которая носит очки и дает молоко, уже разлитое по бутылкам.

Д. Леннон стремился использовать агрессивную силу смехового как инструмент борьбы с традиционными ценностями ненавистного ему английского истеблишмента 60-х. В отличие от Э. Лира, который в своих произведениях сглаживает или удачно разрешает конфликт между героем и обществом, Д. Леннон обязательно вскрывает противоречие и, как правило, заканчивает произведение трагически. Так, герой рассказа «Partly Dave» был выброшен из автобуса, Фрэнк из «No Flies On Frank» убивает свою жену и приносит тело теще, Рэндольфа из «Randolph's Party» убивают друзья, пришедшие поздравить его с Рождеством.

В лирике Д. Леннона и П. Маккартни («Penny Lane» «I'm the Walrus», «Cry baby Cry» и др.) присутствуют персонажи, похожие на чудаков из английских лимериков (они загорают под дождем, бреются в потемках, носят на носу деньги, как с ровней общаются с животными). По принципу лимерика выстроено произведение Д. Леннона «Mean Mister Mustard». В первой строчке идет представление героя, затем описание какой-либо его странной привычки, а сюжет показан как противоречие между нормой поведения или внешностью героя и нормой общества.

В ряде произведений Д. Леннона действие происходит в волшебной стране, похожей на мир произведений Л. Кэрролла. Так, в стихотворении «Wumberlog (Or The Magic Dog)» действуют законы сна. Там показан мир абсурда, мир иной логики, где, как и в «Алисе», вещи оживают, непонятно откуда берутся и так же исчезают. Смерть, показанная в стихотворении, не пугает, она похожа на исчезновение, а может – на пробуждение. По принципу сновидения строится и знаменитая «Lucy in the Sky with Diamonds». Образы, созданные в песнях «Lucy in the Sky with Diamonds», «I Am the Walrus», «Fixing A Hole», можно причислить к экзистенциальному типу абсурда. На первом месте у героя стоит идея переживания своего бытия

в мире, куда он помещен помимо его воли. Из «Алисы в Зазеркалье», герои которой могли «жить в обратную сторону», была взята идея экспериментов с обратной записью. Прокручивание записи в обратную сторону легло в основу таких песен «Битлз», как «Rain», «Because», абстрактного коллажа «Revolution-9».

Сочинения Д. Леннона изобилуют авторскими неологизмами, многие из которых представляют собой знаменитые кэрроловские «слова-бумажники» (комбинация из двух и более слов, смысл которых можно восстановить при прочтении вслух). Так, слово «Mungle» в стихотворении «Bagnose» образовано сложением слов «man» и «jungle»; по тому же принципу образованы и другие слова: Pilgriffs = pilaff + griff; Religeorge = religion + George; waysock-side = wayside + sock; tonife = tonight + knife; Telephart = telephone + fart и др.

Из «Алисы в стране Чудес» Д. Ленноном заимствован и прием умышленного искажения слов в предложении, когда читателю приходится восстанавливать значение слова из контекста. Искраженные слова часто приводят к смеховому эффекту, так как в них сталкиваются противоречащие или несовместимые значения. Так, Snore Wife из рассказа «Snore Wife And Some Several Dwarts» мало напоминает Белоснежку (Snow White), всеобщие выборы (General Elections) Д. Леннон заменой одной буквы превратил в General Erection, а День принятия бюджета – в День попугая, Budgie Day.

Прослеживается схожесть произведений абсурда Д. Леннона и Л. Кэррола на сюжетном уровне. «I Am the Walrus» (1967г) – произведение, полностью состоящее из абсурдных образов, подлинный шедевр английского нонсенса.

Абсурд, пародия, аллюзии на известные литературные образы были использованы Д. Ленноном и П. Маккартни в песнях «Hey, Bulldog», «Everybody Has Got Something To Hide Except Me and My Monkey», «Cry Baby Cry», «Lady Madonna», «Come Together». Одна из них, «Glass Onion», почти полностью состоит из ссылок на песни самих «Битлз». В ней также

заметно влияние Л. Кэррола. Картины, изображенные в композиции, напоминают Зазеркалье, в котором побывала Алиса. Не случайно каждый куплет содержит призыв посмотреть через стеклянный шар, чтобы увидеть чудесную страну («Looking through a glass onion»).

В п. 2.3. рассматривается творчество Д. Леннона и П. Маккартни в контексте современной контркультуры, глашатаями которой были англоязычные поэты-битники. «Битлз» во многом была близка философия американского движения битников. В самом названии ансамбля «The Beatles», придуманном Д. Ленноном в конце 50-х, четко прослеживается аллюзия на причастность членов группы к разбитому поколению - «Beat generation». На протяжении всего творчества Д. Леннон и П. Маккартни следовали эстетическим принципам творчества представителей «разбитого поколения», прибегали к заимствованию образов и символики произведений Д. Керуака и А. Гинзберга, использовали смелые новаторские художественные средства.

Мотивы дороги, расставания, бегства от цивилизации, постоянно присутствующие в прозе Д. Керуака и других битников, появляются в ранних песнях «Битлз». Теме бродяжничества, бегству от будничных забот посвящены песни П. Маккартни и Д. Леннона «I'll Follow the Sun», «I'll Be On My Way», «One after 909», «I Don't Want to Spoil the Party», «Baby's in Black». Лирический герой в этих произведениях показан невыразительно, мазками, но уже в этих песнях имплицитно выражена его позиция «аутсайдера», постороннего наблюдателя, избегающего участвовать в жизни общества, к чему призывали художники «разбитого» поколения. Композиции передают настроение героя: желание жить свободно, не привязываться к людям и домашнему очагу, не оставаться долго на одном месте.

Особенно близок к философии «разбитого поколения» был Д. Леннон. Для него, как и для битников, представлялось исключительно важным отличаться от обывателей; быть не таким, как все, жить подлинно насыщенной жизнью. Подобно Д. Керуаку и А. Гинзбергу, Д. Леннон

посвятил большую часть своей яркой жизни экспериментам, прежде всего в области рок-искусства. Наркотики, мистика, эксцентрические выходки, секс, буддизм стали для поэта частью радикального опыта, который он обобщал в своих произведениях. Д. Леннон первым среди участников «Битлз» начал смелые литературные и музыкальные эксперименты, заимствованные из арсенала или созвучные идеям битников. Д. Леннон часто обращался к «спонтанному письму», приему, который разработал Д. Керуак. Песни «I Am the Walrus», «Come Together», «Strawberry Fields Forever», «Happiness is a Warm Gun», «Dig It» и другие написаны Д. Ленноном «спонтанным письмом». Некоторые строки этих произведений поэт по совету А. Гинзберга записывал такими, какими они приходили ему в голову, отказываясь от литературной обработки. Так, песня «Dig It» представляет собой ассоциативный ряд, в котором переплелись известная композиция Б. Дилана «Like a rolling stone», название журнала «Rolling Stone», растение перекати-поле (a rolling stone) и рок-ансамбль «Rolling Stones». Поэзия битников, которая предназначалась для декламирования в клубах андеграунда, была ориентирована на голос выступающего, насыщена повторами и очень сильно воздействовала на публику именно при чтении вслух. Подобными же стали многие произведения Д. Леннона в период совместной работы и после распада группы. В «Come Together», несомненно, неординарном произведении, Д. Леннон представил поэтический текст, как набор отдельных фраз и многозначных слов, которые создают ряд образов, восполняемых до целостной картины фантазией самого слушателя.

Вслед за битниками Д. Леннон практиковал художественные эксперименты (особенно ярко проявились в сборниках «Two Virgins», «Life With The Lions» (1969г.), основной задачей которых было шокировать зрителя своей смелостью и неординарностью. Как и битники, «Битлз», упорно искали пути духовного освобождения, новые возможности восприятия окружающей действительности, для достижения этой цели члены группы постоянно экспериментировали с расширением сознания под

воздействием наркотиков, практиковали свободу выражения своих мыслей, раскрепощение языка. Марихуана, а затем и ЛСД оказались двумя значимыми источниками влияния на поэтическую составляющую произведений Д. Леннона и П. Маккартни. Пережив опыт «путешествий» в запредельное, они пытались описать свои ощущения посредством музыки и слов. Чрезвычайно ярко психоделические мотивы проявляются в таких произведениях, как «Doctor Robert», «Fixing a Hole», «Good Day Sunshine», «Tomorrow Never Knows», «Across The Universe» и, особенно, «Lucy in the Sky with Diamonds».

В третьей главе рассматриваются карнавальные и маскарадные элементы в творчестве Д. Леннона и П. Маккартни.

В п. 3.1. отмечается, что возникшей в 60-е годы рок-культуре свойственна такая черта как карнавальность, обнаруживается ее тесная связь с «третьей культурой», с голосом низов, « ярмарочно-скоморошеской традицией».

Очень важным аспектом рок-культуры, сближающей ее с карнавальной, является то, что она открыто отрицает культуру старшего поколения и направлена на дистанцирование, отгораживание от обыденного мира. В 60-х годах во многих странах молодежью была предпринята попытка создать особую реальность, некий антимир по отношению к сложившемуся обществу их отцов. Утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия можно было наблюдать в движении рокеров или хиппи, что в 60-е годы было практически одним и тем же.

В роке так же, как и в карнавальном действе, единство достигается совместным выполнением ритуалов, таких как подражание лидеру группы, ритмичные синхронные движения под музыку, отбивание ритма, вскидывание рук, крики, хлопки, использование горящих зажигалок, скандирование отрывков из песен вместе или вместо самого исполнителя. Выполнение подобных ритуальных формул поклонниками рока носят универсально-объединительный характер и призвано отличать

«посвященных» от «профанов». Очень важна для рока и функция прямого контакта исполнителей с аудиторией (фатическая), устанавливающая эмоциональное единство и общность рок-исполнителей со слушателями. Фатическая функция часто реализуется посредством прямого или опосредованного обращения к поклонникам, диалога, обмена ритуальными словесными формулами с обеих сторон.

Исследуются карнавальные мотивы и образы в творчестве Д. Леннона и П. Маккарти. В их произведениях отмечены фольклорные традиции разных стран: обработки английских, шотландских и ирландских народных песен, всемирно известных композиций других народов. В раннем творчестве значительное количество занимают сочинения, характерные для британского песенного фольклора и берущие начало из литературной традиции «квеста». Песни содержат часто встречающиеся в английской народной поэзии мотивы разлуки, предстоящей дороги и испытаний, поиска лучшего мира. Ряд песен («Ballad Of John And Yoko», «Eleanor Rigby», «She's Leaving Home») написан в рамках традиционной английской баллады, для которой характерна отрывочная, фрагментарная форма, начинающаяся без вступления, с самого действия, не вводящая действующих лиц и место действия, перескакивающая от одного момента действия к другому, без постепенного перехода, без обозначения промежуточных ступеней развития. Песни эпического характера («Yesterday», «If I Fell», «And I Love Her», «Things We Said Today», «I'll Be Back»), написанные от 1-го лица, стали классикой рок-поэзии в жанре, названном позднее «power ballad» (рок-баллада). Рок-баллада у «Битлз» характеризуется определенной последовательностью слов, играющих роль базовой конструкции («If I fell in love with you...», «And I love her...», «Then we will remember things we said today».) Указанная последовательность сохраняется в каждой последующей строфе. В балладах и рок-балладах Д. Леннона и П. Маккарти отражены английские народные традиции и поверья, что типично для произведений, истоки которых находятся в устном народном творчестве.

В песнях «Битлз» выявлены многочисленные фольклорные аллюзии и прямые заимствования из стихотворений «Матушки Гусыни», городского фольклора. Так, структура песни «All Together Now» повторяет структуру детской считалки, «Golden Slumbers», представляет практически полное заимствование английской колыбельной, азбука Д. Леннона стилизована под народные английские азбуки XIX века.

Наличие в творчестве Д. Леннона и П. Маккартни фольклорных элементов, постоянное стремление к абсурду, игре, пародии рассматриваются в рамках теорий карнавала и маскарада. Так, персонажи песен «The Fool On The Hill», «Nowhere Man» близки карнавальным шутам и дуракам – *обладателям мудрости, особой правды о мире*. Карнавальное изображение смерти, необычной, неокончательной, смешной и нелепой, прослеживается в таких произведениях Д. Леннона и П. Маккартни как «Maxwell's Silver Hammer», «Wumberlog (or the magic dog)», «Randolph's Party». На карнавальном смене верха и низа основан комический сюжет пьесы «Scene Three Act One», композиция «Her Majesty». Карнавальная идея свободы в произведениях Д. Леннона и П. Маккартни зачастую проявляет себя как свобода речевая. Эту функцию несут различные снижения, обращения к разговорной и табуизированной лексике, молодежному сленгу, языковой игре. Так, авторы часто включали в тексты песен различные ливерпульские жаргонизмы, внося дополнительную экспрессию. Д. Леннону и П. Маккартни нередко удавалось записать некоторые «карнавальные вольности», что придавало композициям недосказанность, двойной смысл и стало в «поздний» период характерной чертой «Битлз». Особенно много скрытых ссылок было на наркотики и сексуальные отношения. Сленг, разговорная лексика, языковая игра, «карнавальные вольности» и пр. «размывают» границы между поэзией и прозой, что соответствует важной тенденции литературы XX века.

В п. 3.2. рассматриваются альбомы «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band» и «Magical Mystery Tour», в которых карнавальность проявляется

как художественная доминанта. «Разрабатывая» рок-культуру, Д. Леннон и П. Маккартни часто обращались к карнавальным способам познания мира: а именно к игровым, смеховым, праздничным. В 1967г. исполнители предпринимали попытки переноса в новые альбомы шоу с элементами карнавала, которые «Битлз» разыгрывали на концертах и перед камерами. В сборниках «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band», а также в последующем – «Magical Mystery Tour» выделены такие проявления карнавала в художественном тексте как праздничность, свобода, образы материально-телесного низа, карнавальный смех.

Герой песни П. Маккартни «The Fool On The Hill» близок к фольклорному образу дурака, носителя карнавального начала. Этой песне очень близка композиция Д. Леннона «Nowhere Man», написанная немного раньше в 1965г. Персонажи песен «Nowhere Man» и «The Fool On The Hill» не хотят понимать и принимать законы и условности официального мира с его мировоззрением, системой оценок, с его серьезностью и уклоняются от них. В этом они похожи на карнавальных шутов и дураков – обладателей мудрости, особой правды о мире, недоступной обычным людям.

На примерах песен сборников показано, как переосмысления, превращения отказ от стереотипов стали средством для обретения «Битлз» нового образа, нового качества. Использование карнавальных элементов в этих альбомах позволило «Битлз» разрушить барьеры между различными жанрами и стилями, сблизить далекое, объединить плохо совместимое. Благодаря карнавализации в работах «уживаются» сказка, мюзикл, психоделия, клоунада и др.

В п. 3.3. говорится об отличиях поэтики Д. Леннона и П. Маккартни от карнавальной культуры. Такие категории, как смех, свобода, праздничность в поэзии «Битлз» в результате возникновения новой социокультурной ситуации и изменений в общественном сознании имеют принципиальные отличия от карнавальных.

С учетом концепции маскарадной культуры (А. Л. Гринштейн), рассмотрено несколько произведений «Битлз», обладающих элементами карнавальной образности. Показано, что карнавальные образы в творчестве «Битлз» служат для нарушения и разрушения нормы, но не связаны с утверждением нового идеала. Так, в песнях, где Д. Леннон стремится с помощью смеха преодолеть трагическое отношение к миру, смех призван служить той же цели, что и в карнавальной культуре. Различие состоит в том, что в творчестве Д. Леннона смех не способен эту функцию выполнить – он не помогает заглушить страх поэта перед смертью, перед ощущением жестокости и несовершенства мира. Вместо громкого смеха в текстах поэта часто появляется ироническая ухмылка, горькая усмешка, связанная не с принятием мира, а, напротив, с дистанцированием от него, попыткой отстраниться от окружающих. Для него ирония стала особым способом осмысления мира, дающим ощущение свободы и рождающим иллюзию независимости от общества. Подчеркивая свою оппозиционность по отношению к общепринятым нормам, бросая вызов условностям «приличного» общества, Д. Леннон в своем творчестве часто прибегал к иронии, как на уровне текста произведения, так и на уровне предложения.

Совершенно по-другому звучит смех в произведениях П. Маккартни. Поэтический мир П. Маккартни более утонченный, в целом – спокойный, мягкий. В нем есть место для праздника, радости и оптимизма. Поэт готов смеяться вместе с другими, в том числе и над собой. Смех П. Маккартни оптимистичен и открыт, поэт готов разделить его с другими. Смеху могут сопутствовать хорошее настроение и погода, солнце, роман с девушкой; смех, улыбка П. Маккартни часто возникает из ситуаций и характеров. Смех произведений П. Маккартни связан с фольклором, вследствие этого имеет много карнавальных черт, таких как направленность на самого себя, осмеяние всех и вся. Однако его интенсивность низка, он не амбивалентен, беззлобен и беззаботен. Такой смех принадлежит культуре маскарадной.

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, изложены его основные выводы, подтверждающие состоятельность положений, выносимых на защиту. Подчеркивается значимость и актуальность поэтики Д. Леннона и П. Маккарти в современном искусстве.

Квартет «Битлз» и в его составе творческий союз Джона Леннона и Пола Маккартни прекратил свое существование как единое творческое целое более сорока лет назад, но до сих пор композиции всемирно известной группы не оставляют равнодушными ни обычных слушателей, ни профессиональных литературных и музыкальных критиков во всем мире. На протяжении десятилетий творчество исполнителей осмысливается и оценивается с различных точек зрения, но все исследователи единодушны в одном: «Битлз» уникальны и неповторимы. На изучение этой неповторимости и была направлена данная работа.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
Научные статьи, опубликованные в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Морозова Е. В. Романтическая традиция в поэтическом творчестве П. Маккартни. / Е. В. Морозова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. / Под. ред. В. П. Шорина. – том 11, № 4 (30) 2009. с. 238-242. 0,4 п.л.

Научные статьи, опубликованные в других изданиях:

2. Морозова Е. В. Романтическая традиция в поэтическом творчестве Д. Леннона. / Е. В. Морозова // Предромантизм и романтизм в мировой культуре: Материалы научно-практической конференции, посвященной 60-летию профессора Игоря Владимировича Вершинина: В 2т. - Т.1. – Самара: Изд-во СГПУ, 2008. с. 163-171. 0,4 п.л.
3. Морозова Е. В. Ирония в поэзии Д. Леннона. / Е. В. Морозова // Литература XX века: итоги и перспективы изучения. Материалы

Седьмых Андреевских чтений. Под редакцией Н. Т. Пахсарьян.- М.: Экон-информ, 2009г. с. 245-254. 0,5 п. л.

4. Морозова Е. В. Влияние битников на творчество «Битлз». / Е. В. Морозова // Электронный сборник статей по итогам межвузовской научной конференции аспирантов, соискателей и молодых ученых гуманитарного профиля «Гуманитарное знание XXI века: научный потенциал высшей школы», СамГАСУ, 15 апреля 2010г. 0,25 п. л.
5. Морозова Е. В. Карнавальная образность произведений Д. Леннона и П. Маккартни периода «Битлз» / Е. В. Морозова // Наука в высшей школе: проблемы интеграции и инноваций. Материалы X международной (XIII всероссийской) научной конференции. – М.: Изд-во УРАО, 2010. 0,95 п.л.

